

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е. В. САЗОНОВА
ректор

Сертификат: 00eec2e5b252a0885bc682f9fa99feef8b

Основание: УТВЕРЖДАЮ

Дата утверждения: 19 июня 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

«Жанры документальных и научно-популярных
фильмов»

Наименование ОПОП: Продюсер кино и телевидения

Специальность: 55.05.04 Продюсерство

Форма обучения: очная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: продюсирования кино и телевидения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академ. час. / 2 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 35,3 час.

самостоятельная работа: 36,7 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение контрольной работы	4
выполнение творческого задания	4
итоговый тест по дисциплине	4
подготовка и защита доклада	4
практическое занятие	4
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	4

Рабочая программа дисциплины «Жанры документальных и научно-популярных фильмов» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.04 Продюсерство (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 734)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Продюсер кино и телевидения» по специальности 55.05.04 Продюсерство

Составитель(и):

В.Б. Скубей, доцент кафедры

П.А. Алексеева, доцент кафедры , к.э.н.

Рецензент(ы):

И.Ю. Юрченко, Генеральный продюсер Кинокомпании «Триикс Медиа»

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры продюсирования кино и телевидения

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета экранных искусств

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

Н. Л. Горина

Начальник УМУ

С.Л. Филипенкова

УКАЗАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ В БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА ИЛИ ЭБС

Заведующий библиотекой Н.Н. Никитина

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель(и) дисциплины:

Развитие умений оценивать и использовать жанровое разнообразие документалистики в процессе инициации, производства и сбыта документальной аудиовизуальной продукции.

Задачи дисциплины:

Изучить особенности жанров документалистики.

Сформировать умение анализировать документальное кино с точки зрения реализации жанра.

Сформировать умение выявлять ключевые проблемы и тенденции современной документалистики с точки зрения жанра.

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе изучения предшествующих дисциплин/прохождения практик и взаимосвязана с параллельно изучаемыми дисциплинами:

История современной зарубежной литературы

История зарубежного кино

История зарубежной литературы

История русского и зарубежного изобразительного искусства

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:

История современной отечественной литературы

Форматы и жанры анимационных фильмов

Жанры игрового кино

Музыка в кино

Форматы телевизионных сериалов

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-3 — Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной или сценической интерпретации.

ОПК-3.2 — Выявляет особенности экранной или сценической интерпретации произведений искусства и художественной культуры.

Знает: жанровую структуру современного документального кино; особенности драматургической конструкции различных жанров документального и научно-популярного кино

Умеет: разбираться в особенностях жанров документального и научно-популярного кино, а также в требованиях к ним

Владеет: навыками анализа документальных и научно-популярных фильмов с точки зрения жанра и стиля

2. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академ. час. / 2 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 35,3 час.
самостоятельная работа: 36,7 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
контрольная работа	4
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	4

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	4	Итого
Лекции	0	0
Практические	32	32
Консультации	3	3
Самостоятельная работа	32,5	32,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	4,2
Итого	71,7	71,7

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Жанры документального кино

Тема 1. 1. Начальный этап документалистики

Жанры первых документальных съемок. Динамическая фотография реальности. Типичное. Удивительное. Динамичное. Фиксация-хроника конкретного события. Эдисон. Люмьеры. Ханжонков. Дранков. Патэ.

Жанровый подход к документалистике. Эпос – лирика – драма.

Тема 1. 2. Жанр хроники.

Хроника Первой мировой и гражданской войны. Царская хроника. Военная хроника 40-х. Государственная кинохроника. Любительские хроники.

Кинонаблюдение. Флаэрти. Мирошниченко («Рожденные в СССР»).

Тема 1. 3. Поэтическая документалистика.

Лирика и субъективность. Документальные абстракции. Авангард. Форма и содержание документалистики. Йорис Ивенс. Дзига Вертов. Михаил Кауфман. Андре Саваж. Роль и позиция наблюдателя в документалистике («кто смотрит, на что смотрит, для чего смотрит»). Отражение реальности (зеркало) – или активность, воздействие на реальность (атака).

Тема 1. 4. Большой стиль в документальном кино.

Героическое кино. Агитация, пропаганда, идеология прямого действия. Кино 30-х. Государственные киностудии. Социальная проблематика. Коллективный портрет. Грирсон. Вертов. Рифеншталь.

Тема 1. 5. Документальные лирические манифестации.

Протестная лирика. Британская новая волна. Кино 50-х – США, Польша, Франция. Развитие авторского субъективного кино. Внешняя и внутренняя реальность. Появление психики на экране

Тема 1. 6. Портрет в документальном кино

Индивидуальность и тип. Безымянность и появление имени в документальном кино («Нанук с Севера»). Портрет человека, города, местности, времени. Очерк. Взаимодействие документалиста с объектом. Шиллер. Аркус («Антон тут рядом»). Скрытая камера, привычная камера, синхронная камера.

Тема 1. 7. Политическая публицистика

Социальное расследование. Репортаж. Исследование явлений и процессов.

Тема 1. 8. Монтажное кино.

Документальные коллажи. Эсфирь Шуб. Ромм. Якопетти. Пелешян и дистанционный монтаж. Крис Маркер. Г.Реджио. Дебижев. Ковалов.

Тема 1. 9. Концептуальная документалистика.

Косаковский. Сокуров. Лозница.

Тема 1. 10. Постдок.

Постановочный док. Докудрама. Мокьюментари. Взаимодействие игрового и документального кино. Калатозов «Соль Сванетии».

Тема 1. 11. Тенденции.

Анимадок. Экспериментальный док. Видеоарт. Расторгуев-Костомаров. Осипов. Язык документалистики, набор средств (звук, музыка, текст, шум, закадр, графика, изображение, способы съемок, ракурсы, монтаж, ритм, иконография, титры и надписи и т.д. и т.п.).

Раздел 2. Жанры научно-популярного кино

Тема 2. 1. Становление жанров научно-популярного кино.

А.Ханжонков. П. Клушанцев. Использование анимации.

Тема 2. 2. Современное научно-популярное кино

Когнитивное кино. Г.Франк. Учебные фильмы. Фильмы про животных. Раскрытие естественно-научного знания. историческое кино. Особенности научно-популярных фильмов для детей.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	Лекции	Лекции с использованием ДОТ	Лабораторные работы	Практические занятия	Практические с использованием ДОТ	Индивидуальные занятия	Итого
1	Жанры документального кино	0	0	0	28	0	0	28
1.1	Начальный этап документалистики	0	0	0	4	0	0	4
1.2	Жанр хроники.	0	0	0	2	0	0	2
1.3	Поэтическая документалистика.	0	0	0	2	0	0	2
1.4	Большой стиль в документальном кино.	0	0	0	2	0	0	2
1.5	Документальные лирические манифестации.	0	0	0	2	0	0	2
1.6	Портрет в документальном кино	0	0	0	4	0	0	4
1.7	Политическая публицистика	0	0	0	4	0	0	4
1.8	Монтажное кино.	0	0	0	2	0	0	2
1.9	Концептуальная документалистика.	0	0	0	2	0	0	2
1.10	Постдок.	0	0	0	2	0	0	2
1.11	Тенденции.	0	0	0	2	0	0	2
2	Жанры научно-популярного кино	0	0	0	4	0	0	4
2.1	Становление жанров научно-популярного кино.	0	0	0	2	0	0	2
2.2	Современное научно-популярное кино	0	0	0	2	0	0	2
	ВСЕГО	0	0	0	32	0	0	32

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Жанры документальных и научно-популярных фильмов» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Начальный этап документалистики. Беседа со студентами об особенностях кинодокументалистики. Выступления студентов на темы: Какие документальные фиорьмы я чаще всего смотрю; просмотр первых документальных лент.	3
2	Жанр хроники. Разбор жанра; Просмотр хроникального фильма. Творческое задание на тему: «составление заявки будущего проекта в жанре Хроники».	1,5

3	Поэтическая документалистика. Разбор жанра. Просмотр документального фильма.	1,5
4	Поэтическая документалистика. Творческое задание на тему: «Составление заявки будущего проекта в жанре Поэтическая документалистика».	1,5
5	Документальные лирические манифестации. Разбор жанра. Просмотр манифестного фильма. Творческое задание на тему: «Составление заявки будущего проекта в жанре Документальные лирические манифестации».	1,5
6	Поэтическая документалистика. Разбор жанра. Просмотр фильма-портрета.	3
7	Политическая публицистика. Разбор жанра. Просмотр пропагандистского фильма. Творческое задание на тему: «Составление заявки будущего проекта в жанре Политическая публицистика».	3
8	Монтажное кино. Разбор жанра. Просмотр фильма. Творческое задание на тему: «Составление заявки будущего проекта в жанре Монтажное кино».	1,5
9	Концептуальная документалистика. Разбор жанра. Просмотр фильма. Творческое задание на тему: «Составление заявки будущего проекта в жанре Концептуальная документалистика».	1,5
10	Постдок. Разбор жанра. Просмотр фильма в жанре докударамы. Творческое задание на тему: «Составление заявки будущего проекта в жанре Постдок».	1,5
11	Тенденции. Разбор жанра. Просмотр видеоарта. Творческое задание на тему: «Составление заявки будущего проекта в жанре Тенденции».	1,5
12	Становление жанров научно-популярного кино. Доклады студентов по группам о выдающихся режиссеров научно-популярного кино. Дискуссии по докладам.	1,5
13	Современное научно-популярное кино. Разбор жанров. Просмотр научно-популярного фильма. Творческое задание на тему: «Составление заявки будущего проекта в жанре Современное научно-популярное кино»	1,5

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием балльно-рейтинговой системы.

Оценочные средства в полном объеме представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Жанры документальных и научно-популярных фильмов».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение контрольной работы	4
выполнение творческого задания	4
итоговый тест по дисциплине	4
подготовка и защита доклада	4
практическое занятие	4
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	4

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерные темы докладов:

1. Немое документальное кино России.
2. Немое зарубежное документальное кино.
3. Эпическое документальное кино.
4. Протестная лирика в кинодокументалистике .
5. Докудрама.

Тестовые материалы для контроля знаний:

Является ли фильм Дранкова про 300-летие дома Романовых:

- а) Кинохроникой
- б) Докудрамой
- в) Реконструкцией
- г) Сочетанием хроники с документацией

Уберите лишнее в жанрах документального кино:

- а) Очерк
- б) Репортаж
- в) Хроника
- г) Новелла

Что снял не Флаэрти?

- а) «Нанук с Севера»
- б) «Человек»
- в) «Моана Южных морей»
- г) «Человек с острова Аран»

В каком фильме нет использования кинохроники:

- а) Эсфиршь Шуб «Падение дома Романовых»
- б) Михаил Ромм «Обыкновенный фашизм»
- в) Виктор Косаковский «Да здравствуют антиподы»
- г) «Блокада» Сергей Лозница

Что нельзя назвать кинонаблюдением:

- а) Флаэрти «Нанук с Севера»
- б) Мирошниченко «Рожденные в СССР»
- в) Пелешян «Мы»
- г) Франк «На 10 минут старше»

Примерные творческие задания по дисциплине:

1. Составление заявки будущего проекта в жанре Хроника
2. Составление заявки будущего проекта в жанре Поэтическая документалистика
3. Составление заявки будущего проекта в жанре Документальные лирические манифестации
4. Составление заявки будущего проекта в жанре Монтажное кино
5. Составление заявки будущего проекта в жанре Тенденции
6. Составление заявки будущего проекта в жанре Современное научно-популярное кино

Примерные задания для контрольной работы:

1. Выделите признаки жанра в представленном произведении

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Перечень примерных вопросов для подготовки к зачету:

1. Жанры документального кино.
2. Жанры научно-популярного кино.
3. Драматургическая структура хроникального фильма
4. Драматургическая структура поэтического документального фильма.
5. Драматургическая структура героического документального фильма.
6. Драматургическая структура лирического манифеста.
7. Драматургическая структура фильма-портрета.
8. Драматургическая структура публицистического фильма.
9. Драматургическая структура документального коллажа.
10. Драматургическая структура концептуального документального фильма.
11. Драматургическая структура докудрамы.
12. Драматургическая структура научно-популярного фильма..
13. Форматы научно-популярных фильмов BBC.
14. Форматы научно-популярных фильмов Discovery.

6.4. Балльно-рейтинговая система

Оценка успеваемости с применением балльно-рейтинговой системы заключается в накоплении обучающимися баллов за активное, своевременное и качественное участие в определенных видах учебной деятельности и выполнении учебных заданий в ходе освоения дисциплины.

Конкретные виды оцениваемой деятельности	Количество баллов за 1 факт (точку) контроля	Количество фактов (точек) контроля	Баллы (максимум)
Обязательная аудиторная работа			
Практическое занятие	1	16	16
Обязательная самостоятельная работа			
Выполнение творческого задания	2	9	18
Итоговый тест по дисциплине	15	1	15
Выполнение контрольной работы	11	1	11
Подготовка и защита доклада	10	1	10
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		

Итоговая оценка по дисциплине выставляется на основе накопленных баллов в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с таблицей:

Система оценивания результатов обучения по дисциплине

Шкала по БРС	Отметка о зачете	Оценка за экзамен, зачет с оценкой
85 – 100	зачтено	отлично
70 – 84		хорошо
56 – 69		удовлетворительно
0 – 55	не зачтено	неудовлетворительно

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

7.1. Литература

1. Фрейлих, С. И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского [Текст] : учебник для вузов / С. И. Фрейлих. - 8-е изд. - М. : Академический Проект, 2015. - 512 с. (и более ранние издания).
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
2. Мастерство продюсера кино и телевидения [Текст] : учебник для вузов: рекомендовано методсоветом по направлению / ред.: П. К. Огурчиков, В. И. Сидоренко, В. В. Падейский. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 863 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
3. Мастерство кинокритики [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Артюх [и др.] ; С.-Петерб. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 198 с. - Режим доступа: по логину и паролю
http://books.gukit.ru/pdf/2019/Uchebnaja%20literatura/146i_Artjuh_Masterstvo_kinokritiki_UP_2018.pdf
4. Прожико, Г. С. Экран мировой документалистики (очерки становления языка зарубежного документального кино) [Текст] / Г. С. Прожико. - [Б. м.] : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2011. - 320 с. - Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<https://e.lanbook.com/reader/book/69356/#2>
5. Режиссура образной экранной документалистики [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.-Петерб. гос. ун-т кино и тел. ; сост. П. Я. Солдатенков. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2013. - 75 с. - Режим доступа: по логину и паролю
http://books.gukit.ru/pdf/2013_1/000184.pdf

7.2. Интернет-ресурсы

1. АО "Невафильм". www.nevafilm.ru
2. tvkinoradio.ru — портал о ТВ, кино и радио. <https://tvkinoradio.ru>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Жанры документальных и научно-популярных фильмов» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>

Электронная библиотека образовательно-издательского центра «Академия». <http://www.academia-moscow.ru>

Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». <http://ibooks.ru>

Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>

База данных мер поддержки кинематографии в России «Фонд кино» <http://www.fond-kino.ru/>

Бюллетень кинопрокатчика <http://www.kinometro.ru/>

Интернет-портал о кино и кинобизнесе «ПрофиСинема» <http://www.proficinema.ru>

Информационный портал о кинематографе «КиноПоиск». <https://www.kinopoisk.ru>

7.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория	Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером и мультимедийным проектором. Рабочие места обучающихся. Доска (интерактивная доска) и/или экран.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Рабочие места обучающихся оборудованные компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Данный комплекс состоит из рекомендаций по проведению лекций, практических занятий, текущего и итогового контроля.

Цель лекционных занятий состоит в рассмотрении теоретических вопросов по дисциплине «Жанры документальных и научно-популярных фильмов» в логически выраженной форме. В состав лекционного курса включаются:

- конспекты лекций, разработанные в соответствии с рабочей программой по данной дисциплине;
- списки учебной литературы, рекомендуемой студентам в качестве основной и дополнительной по темам лекций, приведенной в РП;
- тесты и задания по отдельным темам лекций для самоконтроля студентов.

Цель практических занятий – развитие самостоятельности учащихся и приобретение ими умений и навыков, предусмотренных дисциплиной.

Практические занятия по данной дисциплине проводятся в форме семинаров, что позволяет студентам привить практические навыки самостоятельной работы с научной литературой, получить опыт публичных выступлений. Семинары способствуют углубленному изучению жанров документальных и научно-популярных фильмов и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов.

В состав практических занятий включаются:

- проведение дискуссии педагога и студентов на паре на заданную тему;
- методика проведения практических занятий, которая включает план проведения практического занятия, объем аудиторных часов, отводимых для освоения материалов по каждой теме;
- краткие методические и практические материалы по каждой теме, позволяющие студенту более глубоко ознакомиться с сущностью обсуждаемых вопросов;
- вопросы, выносимые на обсуждение и список литературы, необходимый для целенаправленной работы студента в ходе подготовки к семинару;
- задачи для совместного и самостоятельного решения по рассматриваемой теме;
- варианты тем докладов, порядок их подготовки и защиты.

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности.

Формы текущего и итогового контроля включают:

- контрольные вопросы по каждой теме учебной программы и по всему курсу;
- тестовые задания по каждой теме учебной программы и по всему курсу.

Студенту необходимо оптимально распределить время, отведенное на самостоятельную работу, направленное на изучение дисциплины. Самостоятельная работа направлена:

- на выполнение расчетных работ, проводимых в рамках практических занятий;
- на подготовку к семинарам, которая включает изучение материалов по соответствующей теме, а также использование литературы приведенной в РП;
- подготовку доклада по выбранной студентом теме. Доклад оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ по оформлению документов, объем 10-12 с.
- подготовку к зачету по вопросам, приведенным в РП.

Студент для сдачи зачета по данной дисциплине должен:

- выполнять расчетные работы;
- активно участвовать на семинарах;
- защитить доклад в течение семестра на положительную оценку;
- при необходимости ответить на поставленные вопросы на зачете.